

Narodowe Forum Muzyki

Przestrzeń dla piękna

27

października 2018

sobota

19:00

Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Phonos ek Mechanes

Phonos ek Mechanes:

Cezary Duchnowski – fortepian, elektronika

Paweł Hendrich – gitara elektryczna, elektronika

Sławomir Kupczak – skrzypce, elektronika

Andrzej Bauer – wiolonczela, elektronika

Adam Bałdych – skrzypce

Paweł Romańczuk – konstrukcje dźwiękowe

Kostas Georgakopoulos – głoś

Program:

Cezary Duchnowski (*1971), **Paweł Hendrich** (*1979), **Sławomir Kupczak** (*1979)
Computerstück I, Pianolenie

Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Andrzej Bauer (*1962)
Computerstück II

Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Sławomir Kupczak, Paweł Romańczuk (*1975), **Kostas Georgakopoulos** (*1966)
*Far Beyond***

Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Adam Bałdych (*1986)
*Trychotomia***

Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Paweł Romańczuk
Układy względnie odosobnione

Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich, Sławomir Kupczak, Paweł Romańczuk, Kostas Georgakopoulos, Adam Bałdych, Andrzej Bauer
*Inter-Net***

** prawykonanie

Koncert z okazji 10-lecia zespołu Phonos ek Mechanes

Współorganizacja:

III ZKP II
Związek Kompozytorów Polskich

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Sponsor koncertów realizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

niepodległa

OMÓWIENIE

Agata Adamczyk

„To muzyka, którą należałoby odbierać podobnie jak odgłosy natury – wtapiać się w nią, a niekoniecznie doszukiwać bardzo czytelnych, jasnych odniesień do przeszłości lub tych dwóch historycznie najważniejszych czy najbardziej utartych elementów muzyki, jak melodia i rytm” – objaśniał Cezary Duchnowski, jeden ze współzałożycieli zespołu Phonos ek Mechanes.

Grupa powstała niewiele ponad dziesięć lat temu z inicjatywy trzech kompozytorów i wykonawców muzyki elektroakustycznej: Pawła Hendricha, Sławomira Kupczaka oraz wspomnianego już Cezarego Duchnowskiego. Istotna jest tu nazwa zespołu (z języka greckiego znaczy ona ‘dźwięk z maszyny’), która niezwykle trafnie odzwierciedla formy artystycznej wypowiedzi podejmowane przez wrocławskich twórców. Poszukując nowych środków wyrazu i czerpiąc ze swych bogatych doświadczeń, muzycy poruszają się w przestrzeni sztuki eksperymentalnej, improwizowanej, elektro-akustycznej, a nawet rockowo-awangardowej. Instrumentem jakby „ostatecznym” uczynili oni komputer – za pomocą programów stworzonych w środowisku Max/MSP w czasie rzeczywistym przekształcają parametry dźwiękowe m.in. fortepianu, skrzypiec, gitary elektrycznej, wiolonczeli i głosu. W przebiegu kompozycji istotnego znaczenia nabiera również czynnik improwizacji, dzięki któremu każde z wykonań wnosi nową jakość. Swoją „stechnicyzowaną”, algorytmiczną muzykę członkowie Phonos ek Mechanes zwykli określać mianem *human electronics*, podkreślając tym samym fundamentalną rolę człowieka w kształtowaniu treści – jego ekspresję, emocje, nawyki wykonawcze czy różne indywidualne gesty.

Trio nie stroni od współpracy z innymi artystami. Do udziału w dzisiejszym koncercie, którym świętują dziesięciolecie istnienia grupy, muzycy zaprosili Andrzeja Bauera, Adama Bałdycha, Pawła Romańczuka i Kostasa Georgakopulosa. W programie znalazły się kompozycje prezentowane podczas festiwalu muzyki współczesnej, takich jak Warszawska Jesień czy Avant Art Festival: *Computerstück I* i *II* inspirowane fortepianowym cyklem Karlheinz’a Stockhausena, równie fortepianowe *Pianolenie*, a także *Układy względnie odosobnione* (z definicji – maszyny), których podstawę stanowią konstrukcje dźwiękowe autorstwa Pawła Romańczuka. Usłyszymy też kilka najnowszych dzieł: *Far Beyond* (w nawiązaniu do star-

szej kompozycji Cezarego Duchnowskiego, Pawła Romańczuka i Kostasa Georgakopulosa *In between*), a także *Trychotomię* oraz *Inter-Net* oparte na niezwykle ciekawej koncepcji tworzenia większej formy złożonej z „fiziek dźwiękowych” przesyłanych przez muzyków sobie nawzajem za pośrednictwem najbardziej popularnego z mediów – internetu. Kreatywność Phonos ek Mechanes oraz możliwości komputerów dotyczące wytwarzania i przetwarzania dźwięków wydają się nie mieć ograniczeń. Stanowią zatem szerokie pole dla coraz to nowych eksperymentów.

Phonos ek Mechanes

Zespół Phonos ek Mechanes powstał w 2007 r. Nazwa Phonos ek Mechanes pochodzi z języka greckiego i oznacza ‘dźwięk z maszyny’. Jest ona odzwierciedleniem sposobu, w jaki zespół tworzy muzykę. Jego członkowie grają głównie na typowych instrumentach, takich jak fortepian, gitara elektryczna i skrzypce elektryczne. Są one często preparowane i strojone mikrotonowo. Dźwięki wydobywane z tych instrumentów nie są jednak bezpośrednio słyszalne przez odbiorcę. Trafiają bowiem do komputerów, w których w czasie rzeczywistym odbywają się liczne przekształcenia sygnału. Instrument staje się zatem kontrolerem, a komputer – instrumentem, „maszyną”, z której wydobywa się dźwięk. W rezultacie słuchacz odbiera efekt dźwiękowy nieprzypominający oryginalnych brzmień instrumentalnych. Phonos ek Mechanes gra muzykę, którą można by nazwać *human electronics*. W muzyce tej, tak bardzo stechnicyzowanej, najistotniejszy pozostaje człowiek, jego indywidualne gesty, ekspresja i specyficzny sposób gry na danym instrumencie. To on – człowiek, a nie maszyna – jest głównym twórcą, kontrolującym przebieg zdarzeń muzycznych. Wszelkie urządzenia działają zatem w służbie wykonawcy. Jednocześnie dzięki programom komputerowym gra muzyków jest przekształcana w nowe formy.

Andrzej Bauer

Wiolonczelista i dyrygent. Zdobywca pierwszej nagrody w Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium, laureat Międzynarodowego Konkursu Muzycznego „Praska Wiosna”, nagrody Parlamentu Europy i Rady Europejskiej oraz nagród Związku Kompozytorów Polskich i Ministra Kultury za wkład w propagowanie muzyki współczesnej. Ukończył studia pod kierunkiem K. Michalika, a uzupełniał je, pracując m.in. z A. Navarra, M. Sądlem oraz D. Szafrańcem podczas licznych kursów mistrzowskich. Odbył dwuletnie studia w Londynie w klasie W. Pleetha

jako stypendysta W. Lutostawskiego. Andrzej Bauer wykonuje obszerny repertuar obejmujący wiele dzieł muzyki najnowszej, w tym liczne utwory specjalnie dla niego skomponowane. Artysta jest założycielem Warszawskiej Grupy Cellonet. Współpracuje z wybitnymi twórcami, inspirując powstawanie utworów na wiolonczelę solo i media elektroniczne (Cellotronicum). Jest profesorem sztuk muzycznych – prowadzi klasy wiolonczeli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Coraz więcej czasu poświęca dyrygowaniu, komponowaniu i improwizowaniu muzyki.

Andrzej Bauer, fot. Tomasz Kulak

Adam Bałdych

Skrzypek i kompozytor. Od wczesnej młodości koncertuje z wybitnymi polskimi i amerykańskimi muzykami w Polsce, Niemczech, Serbii, Indonezji, Hiszpanii, Francji, Anglii, na Węgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych. Nagrywa dla niemieckiej wytwórni fonograficznej ACT Music, w której do tej pory ukazały się jego cztery autorskie płyty (m.in. *The New Tradition* czy *Brothers*), a na kilku wystąpił jako sideman (m.in. na *Anyone with a Heart* I. Rantali). Wśród muzyków, z którymi współpracował, są zarówno muzycy jazzowi (J. Beard, I. Rantala, L. Możdźer, B. Cobham, A. Parks, J. Karlzon, L. Danielsson, J. Kühn czy M. Portal), jak i artyści związani z muzyką popularną (Mika Urbaniak, L.U.C) oraz poważną (P. Hendrich, A. Bauer, C. Duchnowski, Royal String Quartet). Adam

Bałdych jest jedynym polskim artystą uhonorowanym najbardziej prestiżową nagrodą jazzowego przemysłu muzycznego – ECHO Jazz. Obecnie coraz częściej zwraca się w stronę twórczości kompozytorskiej.

Paweł Romańczuk

Muzyk i kompozytor. Urodził się w 1975 r. Od 2006 r. rozwija poszukiwania w dziedzinie nietypowych źródeł dźwięku. Jest założycielem wrocławskiej grupy Małe Instrumenty, w ramach której realizuje własne potrzeby artystyczne. Jest autorem muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Buduje własne instrumenty i konstrukcje grające, tworzy instalacje dźwiękowe. W 2010 r. opublikował pierwsze opracowanie historii *toy piano*. W 2013 r. napisał podręcznik *Domowe eksperymenty z instrumentami muzycznymi*, który został wydany wraz z albumem Małych Instrumentów *Samoróbka* i jest poświęcony edukacji w zakresie własnoręcznego budowania eksperymentalnych instrumentów muzycznych. Prowadzi warsztaty, prezentacje, wykłady i wystawy związane z instrumentami i eksperymentami dźwiękowymi.

Kostas Georgakopoulos

Kompozytor i muzyk. Jest dyrektorem Avant Art Festival, głównym kuratorem sceny muzycznej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty oraz dyrektorem wydawnictwa płytowego i agencji koncertowej Tone Industria. Lideruje kilku zespołom, m.in. grupie Program. Najlepiej czuje się w działaniach w przestrzeni awangardy rockowej i elektronicznej oraz muzyki eksperymentalnej. Obecnie pracuje nad swoim autorskim materiałem o roboczym tytule *Ihos*. Brał udział w takich projektach, jak: z G, Phonos ek Mechanes czy In Between/Words and Music Destroyer. Aktywnie działa też w innych projektach, m.in. ALPENGLow III – Graz & Styria meets Wrocław czy Avant Art Polen – Niemcy.

Phonos ek Mechanes, fot. archiwum zespołu

Organizator:

NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Sponsor NFM:

